

传统与现代的对话：动画创作时青花瓷的视觉及文化呈现

吴佳璐

景德镇陶瓷大学 江西景德镇 333403

摘要：当面临全球化语境与“国潮”复兴的双重背景时，中国动画正积极开展民族风格的现代化表达探索。作为极具标志性的中国文化符号之一，其进入动画领域并非简单的视觉借用行为，而是一次深入式的、双向的“互动对话”。本文试图研究这一对话关系：以视觉层面为切入点，动画借助数字化技术拆解青花瓷的纹样、色彩和质感后进行重构，使其从静态物件转变为动态的视觉流与叙事成分；就文化方面而言，动画叙事把青花瓷内含的工匠精神、东方美学与交流印记激活了，让其与当代文化需求达成共鸣，实现传统文化的现代解读与价值再焕新，本文借助案例解析与文本详察，论证这种对话对打造动画民族身份、推动文化创新传播的重大意义。

关键词：青花；动画；视觉表达；传统与现代

引言

“中国学派”动画在国际上树立了威望并产生了广泛波及，对民族艺术风格的求索，遂成为中国动画发展进程中的一条关键线索，进入二十一世纪这个阶段，伴着《西游记之大圣归来》（2015）、《哪吒之魔童降世》（2019）等一系列动画作品收获成功，国产动画产业慢慢进入了新一轮的复兴阶段。“国潮”正兴起发展，诸多传统艺术符号在当代文化表达和消费的环境里重新焕发生命力，基于这样的背景，青花瓷——这样诞生在中国泥土里的瓷器，经过了窑火的锤炼，还以海上丝绸之路为途径远播世界的艺术瑰宝，早已经成为中国人精神寄托和中国文化内涵的重要象征符号，别具一格的视觉吸引力与浓厚的文化内涵，让其自然而然成为动画创作者欣赏的灵感根源。

在现阶段动画创作实践里面，就青花瓷元素的实际应用而言，展现出两种不一样的创作情形：其一为浮在形式表层的、“符号化”的机械拼贴，仅仅把其当作一种凸显中国风格的装饰性成分；其二试图实现深层次的“创造性转化”，即让其有机地融入作品叙事的核心以及整体美学风格的搭建之中。本研究会聚焦于后者，并系统地回应下面这组关键问题：动画艺术语言到底采用什么方式，做到对青花瓷经典视觉语汇的有效转化？此类视觉转化的实践举措，又怎样进一步承载并启动其背后所蕴含的传统文化神韵？在这一场“传统”与“现代”之间出现的跨时空对话情境里，应怎样去理解其深层运作机制和最终所达致的文化价值？

一、青花瓷的经典语汇：传统语境里的“静”与“境”

在展开这场“对话”之前，必须先搞明白对话的一方——青花瓷传统自身拥有的独特语汇，其魅力源自两个层面：视觉样式与文化底蕴，二者共同搭建起“静”态器物所营造的“境”界。

（一）视觉基因：素雅跟绚烂存在的二元统一性

青花瓷视觉上的构成要素，首先呈现出其极具辨识度的“白釉青花”二元色彩结构体系，以钴料绘制造就的湛蓝色青花纹样，跟洁白莹润的瓷胎基底形成强烈且协调的视觉对比，既透露出素净明丽的气质，还散发出灿烂炫目的直观成效，这般色彩配置原则，真切体现了中国传统美学所宣扬的“计白当黑”及“以少胜多”的哲学理念。其视觉系统同样包含一套丰富且内涵深刻的纹样体系，不管是长久绵延的缠枝莲纹、象征高洁品格的松竹梅形象，还是有着明确叙事特性的山水人物图、戏曲场景呈现，每一处笔触不单单承担着装饰功能，更是文化观念以物质形式展现及情感寄托的载体。其造型语言亦体现出变化无穷的器型美感，从梅瓶那挺拔秀美的轮廓，及至玉壶春瓶所展现的柔和顺滑线条，器物形态本身实则构成了一种意象化的立体雕塑，从而塑造出三维空间内的视觉韵律。

（二）文化内核：用器承载道义有着深厚的历史累积

青花瓷更应被视作一座文化内涵十分丰富的宝藏，在悠久的历史演变和长久的进化历程中成了中华文化的象征，早已经成为中国人精神寄托和中国文化内涵的重

要象征符号。首先的一点,它充分体现出传统造物里的工匠精神,所谓“做一坯瓷器的力气活,经过七十二道工序,才可成器”,形象地描述了其制作流程——从采石制泥开始算起,直至最后烧窑把器物做成,各个环节都汇集了古代匠人的卓越智慧、辛苦付出以及对完美目标的执着追寻。它承载着浓郁的文人审美意蕴与东方美学追求,不管是元代青花的豪迈洒脱、明代青花的典雅韵味,又或是清代青花的繁复精美,其风格演变始终跟时代精神相互呼应,至于那瓷面上绘制而成的山水意境,更是文人阶层理想世界以艺术形式的一种投射。它烙下了古代中国与外部世界开展文化交流的深刻印迹,元、明、清三代大规模制造的外销瓷,为适应海外市场方面的需求,主动融入了海外的纹章样式与审美内涵,故而成为早期文化“全球化”的典型实例产品,载录了一段炫目的东西方海上交往历史。

二、动画语言的转译与重构:从静态器物进入到动态影像叙事

作为一门把时间性和空间性整合起来的综合艺术形式,动画依靠其动态呈现、假定性艺术之美及媒介融合的属性,主动朝青花瓷这一静态经典艺术传统发出了跨媒介的“对话”邀约,此类对话最鲜明地呈现在视觉层面的创造性转译过程里,具体可按照以下四个维度展开分析:

(一) 形态重构:由器物造型过渡到叙事空间

动画艺术去掉了青花瓷作为物质实体所固有的物理形态禁锢,将其造型元素转化成叙事里的角色与关键空间。在追光动画所出品的《青蛇:劫起》中,“无池”这个空间设定堪称典型实例,该空间是容纳众生执念的终极场所,其整体外观被设计为一个庞大、残破且呈颠倒状态的青花瓷瓶。主角小青在里边穿梭,瓶身裂痕衍变成路径结构,瓶的内壁成为展示执念记忆的超大型屏幕,青花瓷瓶冲破了其作为容器的传统功能界限,其造型经过解构跟重构,被塑造为一个弥漫东方奇幻色彩的叙事场域,其破损的质感也暗指了执念的虚妄不实以及世界的脆弱性,进而达成视觉形式与哲学主题的深度契合。

(二) 纹样活化:从装饰元素到情感表达的转化翻译

青花瓷的纹样系统挣脱了仅为装饰的从属状况,转而变成直接参与情绪烘托和叙事节奏把控的关键元素,在中国传媒大学学生动画短片《瓶中信》里,这一手法呈现得极为细腻,短片开始播放之际,青花缠枝莲纹此刻安静地依附在瓶身表面;随着音乐逐步响起、情绪持

续集聚,这些纹样恰似被赋予了生命似的,开始自瓶体表面“生长”然后脱离,以屈曲流动的情形延展至整个屏幕空间,纹样的延展速度、分布疏密,跟背景音乐的旋律节奏以及角色内心情感的变化紧密相连,原本静止的图案由此转变为一种动态的视觉节拍,把不可见的内心感觉外化为可见的视觉激浪,极大增进了作品的艺术感染力。

(三) 色彩承袭:从釉色体系到美学基调的铺陈

动画里的色彩设计是营造氛围、形成视觉风格的核心手段,青与白相互间隔的青花瓷色彩体系,给动画创作提供了一套既有着高度民族识别性、又不失高雅格调的高级配色参考,在影片《白蛇:缘起》当中,宝青坊主所处的密室空间环境及部分法宝视觉设计,皆大量采用了青花瓷的蓝白配色策略。该类色彩应用并非简单着色,而是为营造一种幽深神秘且呈现出清新脱俗风格的东方妖异美学氛围,其视觉效果并非西方哥特风格的那种暗黑气质,也不似日本妖怪文化呈现出的绚烂走向,体现出一种中国独有的、冷艳还克制的奇幻体验,如愿实现了传统色彩语言到现代类型动画的风格转化。

(四) 质感仿真:从工艺特点到视觉逼真感的增强

借助现今CG渲染技术,动画可高度模拟出真实物质的物理质感,当表现青花瓷的时候,创作重点不只是再现蓝白相间的图案特征,更在于精准勾勒其材质的美感:如玉石般温润的釉质光泽、钴料在窑烧进程中自然形成的墨晕现象,以及瓷器表面特有的那种坚硬与冰冷的触觉体验,运用数字化手段再现这些细微质感,动画在观众的认知范畴建立起强烈的真实感与沉浸体验。

三、文化内核的激活与重构:实现从历史符号到当代精神的价值共鸣

若把视觉方面的形式转译看成“术”,即具体可开展的技术路径与表现手段,那么对文化核心内容的深入挖掘与创新性激活,应被看作是属于“道”,是在创作始终都体现的美学理念与精神探求,真正体现文化自觉的动画创作活动,可以冲破对青花瓷视觉符号的简单挪用,深入探求其内在的文化底蕴,并以此为支撑搭建与当代受众精神世界深度互动的桥梁。

(一) “工匠精神”的当代诠释与价值重估

在讲求效率、节奏提速的工业时代情形里,青花瓷所象征的“工匠精神”,即对技艺极致的专注执着、对制作过程的敬畏之感以及对完美的不懈追索,成为一种日益稀少却十分珍贵的文化素养,动画创作可依照“制

瓷”这一核心工艺行为开展叙事，把传统工艺过程转化为对当代职业伦理、人生修行的隐喻，让“工匠精神”这一传统文化价值在现代化叙事框架之内得到再次的阐释与弘扬。

（二）当代对“东方美学”意境的回应与审美契合

青花瓷艺术里包含的留白美感、疏密反差与诗意情韵，恰恰顺应了当代受众在信息爆棚的视觉环境内，对“简约”“宁静”“高级感”与“治愈系”审美感受的内在期盼，动画可依靠青花瓷元素构建一种和好莱坞宏大叙事、日式物哀美学不一样的独特意境之美。无需借助复杂冗余的建模，仅靠一道青花笔触的灵动姿态、一团青白弥漫的墨色渲染，辅以那空灵悠远的背景乐响，就能营造出“话有完时意无尽”的深远意境。

（三）“文化身份”的主动建构与认同强化

处于全球文化的情境里，青花瓷是被高度肯定的中国标识，其在动画创作里的创新运用，既成为一种清晰的文化标签，还主动介入全球化背景下的身份构建进程中，是文化自信在视觉上直观的体现形式。特别就国内年轻受众这一群体而言，在技术先进、风格推陈出新的动画作品中目睹本民族符号被赋予当下特色和艺术表现力，会引发强烈的文化认同与自豪感，从而有力增强文化认同的吸引力与内聚力。

四、反思与展望

这场“对话”绝对精彩，但也得留意其潜在的风险以及边界，首要的难题是警惕符号化与表面化的陷阱，若创作者只是把青花瓷当作一种可随便截取和挪用的视觉噱头，却没能深入领会其背后的文化逻辑与精神内涵，所呈现的作品便容易沦为生硬的文化拼接，创作者不仅要掌握我国民族文化元素，并能了解其内涵，恰到好处地融入动画的核心中，需要尊重传统文化的精神实质与历史情境，防止因过度剖析或偏离本意，造成对历史的误读和文化意义的歪曲。

青花瓷与动画开展的跨媒介对话依旧有广阔发展空间，就技术这一维度而言，VR和AR等沉浸式媒介可为观众带来代入感十足的青花瓷艺术体验，构建可交互、可“融入”的瓷瓶内部叙事空间，让观众得以切身体会。在叙事这个层面，题材及类型可做进一步拓展，尝试将

青花瓷元素添加到科幻、悬疑甚至现实主义题材当中，摸索其与现代生活、未来想象达成更具突破性衔接的可行机会，从产业维度去看，可针对“青花瓷动画IP”推进全产业链的开发事宜，带动其从影视作品延展至游戏、数字藏品、实体衍生品、沉浸式文旅体验等多个范畴，从而达成文化、艺术、产业价值的良性循环及协同增值效应。

结语

当代青花瓷与动画艺术的碰到一起，能看成一场跨越物质呈现形态与历史时间维度的深度文化“对话”，在这一彼此互动的进程里，动画借助其动态的表现力、技术的融合性以及媒介的综合性，赋予青花瓷全新的视觉体验与叙事空间，让其得以冲破静态博物馆展品的传统宿命；而青花瓷凭借自身深厚的视觉遗产与文化积累，给动画赋予了明显的民族美学特质与精神内涵，极大提升了作品的艺术品位与文化厚度。二者之间不只是简单的“工具性使用”跟“被动被引用”的关系，而是表现出一种相互依托、相互造就的创造性共同存续状态。对青花文化的继承发展与创新应用，促使中国动画风格在国际舞台上独树一帜，形成鲜明的民族特色。

这场成功对话的样本说明，传统文化实现现代化的转型，关键是探寻传统精神与现代语汇的契合点，实施创造性的“转译”，而非呆板的“搬运”，它为中国动画走上民族化道路的探索提供了一个绝佳样本，也为其他传统文化形式在新媒介时代怎样焕发新活力，给出了极有启发价值的思路，只有达成传统与现代之间平等、深入、真诚的对话，文化的薪火才可以一直相传，且于各个时代都闪耀出独特的光辉。

参考文献

- [1] 张永宁, 郑柯. 青花元素在动画创作中的应用研究[J]. 文化学刊, 2024, (02): 96-99.
- [2] 赵思远. 青花瓷艺术形式在数字动画表现风格中的应用研究[D]. 北京印刷学院, 2013.
- [3] 张永宁, 郑柯. 青花元素在动画创作中的应用研究[J]. 文化学刊, 2024, (02): 96-99.